FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA

EL DIARIO ROJO

JUAN CARLOS OLARIA, 1985

DEL **2** DE **ENERO** AL **1** DE **FEBRERO** 2023 A LAS **12:00 H**

FLORES EN LA SOMBRA ES UNA INICIATIVA ONLINE DE FILMOTECA ESPAÑOLA QUE PERMITE ACCEDER DURANTE UN TIEMPO LIMITADO A MATERIALES EXCLUSIVOS

VERSIÓN ORIGINAL

SUBTÍTULOS ADAPTADOS

FILMOTECA ESPAÑOLA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE · icaa

EL DIARIO ROJO
(JUAN CARLOS OLARIA, 1985)

DISPONIBLE ONLINE
DEL **2** DE **ENERO** AL **1** DE **FEBRERO** 2023 A LAS **12:00 H**

VER AHORA

"Flores en la sombra" abre el 2023 recuperando una película paradigmática del espíritu que anima estas sesiones. Rodada de forma absolutamente independiente y con un escasísimo presupuesto, Juan Carlos Olaria se embarcó en 1982 en la producción de *El diario rojo* como respuesta a las críticas de su anterior largometraje, *El hombre perseguido por un OVNI*. Confiando en que al alejarse de su querida ciencia ficción tendría mejor fortuna, el director zaragozano optó por un drama urbano sobre una pareja que, antes las dificultades para tener un hijo, se ve sumida en constantes tensiones. Sin embargo, antes de que llegase a exhibirse, un productor le hizo una crítica tan demoledora que optó por guardar la película en un cajón y olvidarse de ella. Casi cuarenta años después, tras tener finalmente estreno en una sala de Barcelona, *El cuaderno rojo* fue digitalizada en los laboratorios de Filmoteca Española y proyectada por primera vez en Madrid, en una sesión de «Sala:B» del Doré. Ahora llega a nuestras sesiones online para recordar que la historia del cine está llena de trabajos que, por razones tan humanas como industriales, han permanecido (o permanecen) en la sombra.

FICHA TÉCNICA

EL DIARIO ROJO

AÑO: **1982**
PAÍS: **ESPAÑA**
DIRECCIÓN: **JUAN CARLOS OLARIA**
GUION: **JUAN CARLOS OLARIA**
PRODUCCIÓN: **INTERPLANETARY FILMS**
INTÉRPRETES: **JOAN ESTRADA, ANNA SALES, SANTIAGO LAPEIRA**
DURACIÓN: **89 MINUTOS**

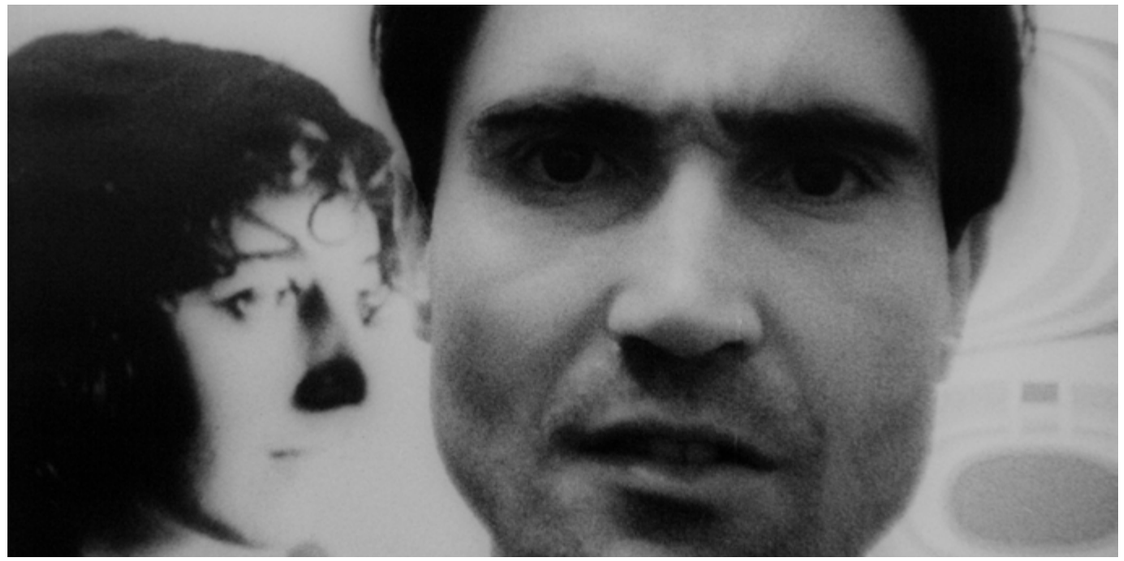
El diario rojo

EL DIARIO ROJO Y EL CINE SUBTERRÁNEO DE JUAN CARLOS OLARIA

ÁLEX MENDÍBIL
COMISARIO DE «SALA:B» EN FILMOTECA ESPAÑOLA

Cuando en 2007 una editora independiente, L'Atelier 13, publicaba el DVD de *El hombre perseguido por un OVNI* (1975) muy pocos habían oído hablar de Juan Carlos Olaria (1942, Zaragoza). Poquísimos, ni siquiera el que esto escribe, pese a llevar buscando rarezas desde que abrieron los videoclubs. La película, que automáticamente se convirtió en cine de culto para muchos, nos descubrió a un cineasta muy especial, una auténtica singularidad en nuestro panorama audiovisual. Olaria fue entonces calificado como el Ed Wood español, por una película con efectos especiales caseros y homenajes a la ciencia ficción de los años 50, pero poco más encajaba en aquella denominación típica de la época. Bien era cierto que los trucajes cinematográficos artesanales, a menudo inventados por él, habían sido desde sus primeros cortometrajes uno de los alicientes principales de su trabajo, de forma que las maquetas, el *stop-motion*, la animación y otros efectos visuales definían el aspecto y el contenido de cortos como *El planeta Plinio* (1958), *¡Mil bombas!* (1961) o *Viaje al firmamento* (1968), realizados de manera autodidacta. Una pasión cercana al bricolaje que había animado desde siempre a múltiples cineastas dedicados al fantástico.

Pero Olaria no era solo eso, había algo más en aquellas fantasías ingenuas y pop: un deje existencialista y una melancolía extraña que le empujaban a citar explícitamente *El séptimo sello* de Bergman, la crisis de los misiles de Cuba o la poesía fúnebre de Rodrigo Caro de principios del XVII. En las notas de aquel revelador DVD se podía encontrar una filmografía comentada, probablemente redactada por el propio Olaria (su particularísima modestia extrema le delata), donde se habla así del corto *Principio del nirvana* (1967): "Trata del instinto fanático destructivo dirigido hacia adentro. Los problemas, los conflictos, el odio que nos lleva a abominar de todo y de todos, momento en el que decidimos



El diario rojo

FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA

EL DIARIO ROJO
(JUAN CARLOS OLARIA, 1985)

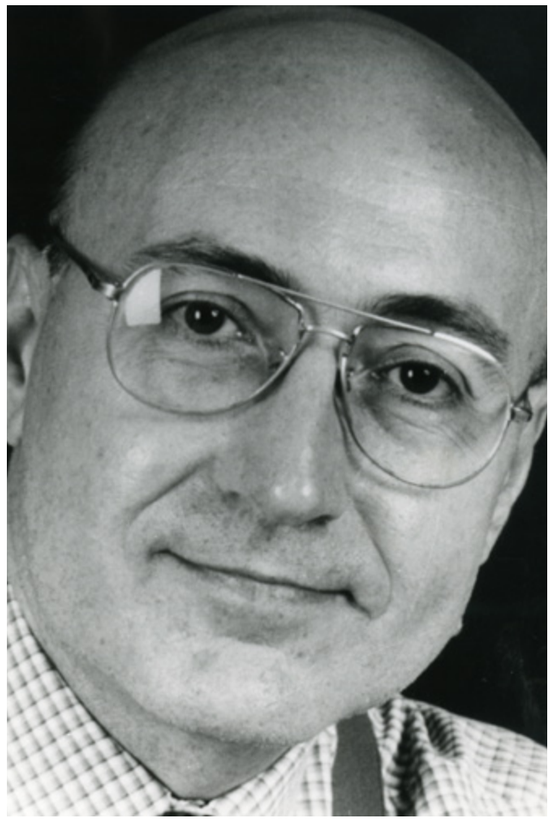
DISPONIBLE ONLINE
DEL **2** DE **ENERO** AL **1** DE **FEBRERO** 2023 A LAS **12:00 H**

VER AHORA

EL DIARIO ROJO Y EL CINE SUBTERRÁNEO DE JUAN CARLOS OLARIA

ÁLEX MENDÍBIL

suicidarnos. Una buena forma de hacerlo es poniendo la cabeza en la vía del tren." Podría parecer un arrebato nihilista y esporádico, pero no, el corto lo rehizo plano a plano en 1971 ("aunque no quedó tan bien como la primera", según las notas); síntoma de reincidencia de un cineasta más complejo y esquinado del que su carácter manso y su humor naif dejan entrever. Huellas, quizá, de esa figura paterna y marxista, teniente de la República durante la guerra que asumía la vida como un castigo: "Odiaba al régimen y sin embargo calló, renunció, aceptó el capitalismo como una especie de castigo por haber perdido"[1]. Es este otro lado, mucho más oscuro y desconocido de Juan Carlos Olaria, el que embriaga de principio a fin su segundo largometraje: *El diario rojo* de 1982.



Juan Carlos Olaria

EL LADO OSCURO DE OLARIA

El diario rojo se rodó con muchas dificultades y de nuevo en unas circunstancias casi *amateur* entre 1982 y 1983, pero nunca salió de debajo de la cama de su dormitorio, entre otras cosas por el extremo pudor que Olaria tiene con su propia obra. Así la define en la filmografía antes citada: "Reflexión sobre el machismo y las consecuencias que conlleva cuando va asociado a una infertilidad masculina mal asumida. El argumento trata diversas situaciones entre los dos sexos, con cierto escepticismo respecto al fenómeno del enamoramiento. Permanece inédita y el autor nunca se ha atrevido a exhibirla". Estamos sin duda ante la película más personal del director, aquella que surge tras la enorme frustración y decepción que supuso la carrera comercial de *El hombre perseguido por un OVNI.* No solo se vio obligado a remontarla e incluir a disgusto escenas de destape con Lynn Endersson, sino que una mala gestión con distribuidores interesados acabó relegando la película a los circuitos de sesión continua de provincias entre finales de los 70 y principios de los 80. En ese momento, con un país en plena efervescencia democrática, Olaria piensa hacer un melodrama en blanco y negro, rodado en 16 mm, sobre los problemas maritales de una joven pareja ante el trauma de la infertilidad en una sociedad patriarcal y machista. Un ejemplo claro de mal *timing*.

Presentó el guion a unas ayudas a la subvención en los años 70 y no se las concedieron, lo que retrasó el rodaje hasta la década siguiente, de nuevo con actores y recursos semiprofesionales. El marido estaba interpretado por Joan Estrada, entonces desconocido para el gran público (hoy agitador cultural en medios catalanes). También aparece como actor su amigo Santiago Lapeira, director de películas de culto como *El invernadero* (1983). El propio Juan Carlos Olaria se reserva un cameo como el médico al que acude la mujer protagonista, Anna Sales, cuando tiene un embarazo tras una violación que trastoca su vida. Una de las virtudes de *El diario rojo* es la peculiar Barcelona de los 80 que muestra, a espaldas completamente de la que se recuerda en esos años de movidas y modernidades explosivas. Olaria describe una ciudad gris, casi quemada por una luz devastadora que acentúa los defectos, las manchas, en una fealdad mortecina y contagiosa. Es como si el director no participara del optimismo y el fervor imperante, o al menos, del que se ha querido recordar de esos años. La espectral fotografía contribuye a tal efecto, resultado de otra de las invenciones de Olaria. Rodó la película en 16 mm y, con vistas de proyectarla comercialmente, Olaria estuvo durante año y medio fabricando un aparato casero para poder ampliarla a 35 mm. De ese artilugio puro *do-it-yourself* sale un grano y un contraste únicos que enfatizan la naturaleza subterránea del film.

" LO PRIMERO QUE PROVOCA EN EL ESPECTADOR ES DESCONCIERTO."

Este, a priori, desliz neorrealista de Olaria deja de serlo cuando entre el drama social y el retrato de esa Barcelona se filtran escenas y manierismos más propios del cine de las nuevas olas. Incluso del género de terror adulto propio de la década precedente. Escenas oníricas casi experimentales, imágenes documentales que no desentonarían en un *mondo*, discontinuidades que parecen *cinéma-vérité*, o un tercer acto absolutamente perturbador en su atroz interpretación del amor romántico. El director la califica como una "película hermética", que huye de las concesiones. Lo primero que provoca en el espectador es desconcierto. Los que la han visto hablan del valioso documento temporal sobre la ciudad de la época, pero también de los dramas enrarecidos y claustrofóbicos de Polanski, Bigas Luna o Gaspar Noé. Con *Irreversible* comparte además el uso de la séptima sinfonía de Beethoven y esa visión tan poco complaciente sobre la pareja. Un programador sin complejos podría atreverse a meterla en un programa doble con *La mamá y la puta* de Jean Eustache. Inclasificable sería la mejor definición.

Y una vez más, el infortunio se cruzó en el camino del director. Olaria le mostró *El diario rojo* a Antoni Llorens, distribuidor de Lauren Films en Barcelona, y su respuesta fue tan negativa que el director acabó condenando su propio trabajo al ostracismo durante casi cuarenta años. Hasta la reciente edición del DVD de su película más popular, la carrera de Olaria estaba prácticamente interrumpida, apenas un par de cortos en 35 mm en todos esos años. Los circuitos del cine de culto y cineastas como Nacho Vigalondo o César Velasco Broca reivindicaron en su momento al autor de *El hombre perseguido por un OVNI* y Olaria entró en una nueva fase de su carrera. La insistencia de Joan Estrada y de algunos de sus nuevos colaboradores, como el crítico Toni Junyent o el cineasta Pere Koniec —que actualmente participaron en la secuela *El hijo del hombre perseguido por un OVNI*— le convencieron para que estrenara por fin *El diario rojo* en 2019 en los Cines Zumzeig de Barcelona. La copia personal del director en 35 mm viajaría más tarde a Madrid y, en presencia de Olaria, se proyectó en las sesiones de «Sala:B» en Filmoteca Española. Ya en 2021, Filmoteca realizaría una copia nueva digitalizada a partir de los 35 mm, con ajustes generales del contraste supervisados por el director. Se decidió no realizar etalonaje por planos para no desvirtuar el particular contraste entre blancos y negros, considerando que la falta de continuidad entre algunas secuencias forma parte de la obra original y aporta información sobre las condiciones en que se realizó la filmación y la ampliación. A raíz de esta recuperación, el 27 de noviembre de 2021, la Cinemateca Portuguesa proyectó *El diario rojo* dentro del ciclo Mostra Espanha, que incluía *Esa pareja feliz* (Luis G. Berlanga y Juan Antonio Bardem, 1951) y *Manicomio* (Fernando Fernán Gómez y Luis M. Delgado, 1953). Ni hecho a posta.

[1] "El hombre perseguido por el cine". Javier Pérez Andújar, *El periódico*. 11/3/2017.

FILMOTECA ESPAÑOLA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE · icaa

t.me/filmoteca_es

twitter.com/Filmoteca_es

facebook.com/FilmotecaES/

instagram.com/filmotecaes

vimeo.com/filmotecaespanola

filmotecaespañola.es

NIPO: 826-23-006-X

FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA FLORES EN LA SOMBRA